墨絵: 日本画 Lourdes Parente

2da Edición、2011 年

ISBN: 978-84-8352-323-0

Primera Edición: 1996 年

Colección Blanca: 十一 Mandala Ediciones

Diseño de colección: レイコ; diseño base: Lourdes Parente; fotografía de autora: Regina Safí

Contratapa

:ara pintor、trazo realizado es realmente víncuentre 人間 y sobrenatural、ya que trazo por su unidad interna と capcaidad de variación、es uno u múltiple。Encarna proceso por que 人間 que dibuja alcanza gestos de Creación。Trazo es、a vez、soplo、yin-yang、cielo-tierra。

墨

絵

- Índice

Presentación Expresión de “SER.”a través de 日本の pintura、墨絵、tiene como intención integrar cuerpo físico (postura para pintar)、cuerpo emocional と cuerpo menta(relajación) como manifestación de espíritu de artista que todos llevamos dentro.

Arte como práctica de conexión cómsmica, encuentra en 墨絵、camino de meditación, en cuapuede, a través de espotaneidad, pureza, simplicidad と ténicca, pintar formas de naturaleza, buscando aliento vital que alimenta, respirando ···, inspirando en cada pincelada, gesto propio de “SER,”en paisajes, bambúes, pájaros, flores, cielo···de 「墨絵」。

- *Lourdes Parente*

［···]

私の先生 Elementos básicos de arte de 墨絵 son tres: simplicidad, simboliación と naturalidad。

墨絵 es arte subjetivo, está lejos de ser expresión subjetiva calcada en observación simple. Reflexión es dictada por percepción と expresión por sentimiento.

墨絵 es pintura que procede de conocimiento de color. Pero también es expresión que presupone su completo dominio.

Misticismo de colores abreviados es puro と profundo, sus trazos flexibles, aunque ausencia de contornos definidos son extremadamente ricos.

Expresión libre que surge de color「墨」と de movimientos de pincel, refleja con sinceridad, carácter と personalidad de autor, induciendo aplacer de descubrimientos.

Aunque vida と ambiente en que 人間 se mueve, sean complejos と múltiples, a pesar de que cosumbres と sentimientos de pueblos sean distintos, existe deseo que es semejante と común a todos. Ese deseo se divide en cuatro factores: vida eterna, vida agradable, vida libre と vida bella. Esos cuatro factores correesponden a cuatro palabres del 禅, 「せい」(pureza), 「じゅん」(suavidad),「そ」(simplicidad),「が」(elegancia).

Vida eterna, agradable, pintura libre, sentimiento notable. Todo eso puede ser conseguido a través de pintura, que nos conduce a comprensión de razón de naturaleza. Amando naturaleza, estamos capacitados para amar bellezas naturaleza と seres vivos. Así nace pasión por arte.

> "*En estos 76 años de vida, de los cuáles 60 fueron dedicados a pintura, fuente de mi espíritu fue desarrollándose, en amado Brasil: su gente, su tierra. Para tener experiencia de verdad, es preciso, sentir cosas a través de piel*" - おきなが、まさお (ぶんさん)

はら Centro vital. はら es conexión entre físico と metafísico, es lugar en cuerpo humano donde se localiza energía vital, existenciaen cada ser humano.

人間 que está en はら emana confianza, por su forma de estar, emana confianza と serenidad que evoca.

Trabajar en はら es estar en centro de sí mismo. Respetar orden cósmico と guardar contacto con unidad originade vida. Mantener este contacto es caracterísitca de 人間 que dispone de はら. Sentarse bien tanto exterior como interiormente, es posible, trabajando はら, situado en centro de cuerpo, poco por debajo de ombligo. Asentarse en はら no contiene únicamentepostura と"peso" de vientre en conjunto de cuerpo, sino que abarca igualmeh¿nte al estado de espórtu que va relacionado con estabilidad de esta postura que lleva ya en si equilibrio tanto externo como interno, manteniendo vivo este centro interior.

[Autorretrato de maestro はくにん]

…de Pintura […]

Pintor se identifica con naturaleza de cosas. vez que pertenecemos todos a mismo Universo, nuestras creaciones, corresponden a que llamamos construccion de naturaleza, construccion de planeta tierra.

En 墨絵 no es permitido, ningreflexión, ningriesgo, ningrepetición, ningún retoque, ningunea reconstrucción. vez ejecutados trazos, no son susceptibels de ningadaptación de hecho anterior. Dada naturaleza de papel, de seda と de

cerámica, todo que es pincelado es obvio と doorosamente visible. Artista debe de seguir su insiración espontpánea, absoluta と instantáneamente, si lógica と razón se manifiesta en ejecución entre pincel と papel se desvanece energía チ.

Espíritu de artista ahí se encuentra, sus paisajes, sus pajaros, sus fllores son de propia creación. Espíritu creador muévese por todas partes, creación es en vida と en arte. Es esfuerzo para apoderarse de espíritu en movimiento, esfuerzo en obtener cosas vivas, en dar vida.

墨絵 no tiene por meta reproducir, ni perfecta ni imperfectamente. De composición asimétrica, poemas sugeridos, tonos de socolor (negro) esos elementos simbólicamente colocados en espacios vacíos buscando equilibrio de vacío-lleno, cielo-tierra.

Cierta unidad de mundo visible con invisible - ばしょ

Artista pinta en su casa, en su taller. Antes de pintar paisaje se pasea, se queda horas contenplando sitio o meditando, pero obra ejecuta tranquilamente instalado.

Objetivo principaha sido siempre *Tao*, orden natural, naturaleza misma と su manera de "ser", que chinos llaman armonía de cielo と tierra, と a través de esta armonía, este equilibrio, aparecen *yin-yang*, energía cósmica o fuerza vital.

ジンとヤング ジン・ヤング es todo, cielo と tierra, cosmos, todos seres vivos と tcoas cosas. En 墨絵 es relación de tonos, de luz manifestada por tinta「墨」(tinta negra, monócroma), es expresión de gesto; fuerte, débil; riguroso, suave; firme; inseguro; intencional, sin intención; definido, indefimido···

Mismo paralelismo encontrado en cerebo, hemisferio deecho と hemisferio izquierdo, es *yin-yang* de gesto, de tinta en papel, mismo equilibrio, misma conexión, misma armonía, ciello と tierra, se encuentra en nuestro cuerpo.

Nuestra salud, física, emocional と mental, es también búsqueda de equilibrio と armonía de sentimientos, pensamientos, palabras と acciones, encontrada cuando *yin-yang* es reconocido en nostors と se comunican entres sí, sin conflictos, con aceptación de que gesto (acción), pincelada (palabras), formulación de imágenes a pintar (pensamienti), と entrega, desde corazón, con intención de expresión pura, sencillamente expresada desde nuestro niño (sentimiento), reconocido en enostros mismos と en nuestra pintura, evolución en direcci+on aencuentro de nuestro "SER".

Objetivo de artista, cuando utiliza titna, cuando pinta, no es de reproducir efectos de luz, o de reproducir realísticamente con gesto estereotipados, sinco captar esencia de imagen, de objeto. Mirada de intro se vuelve hacia interior, asimilando fenónemnos externos; efectos de tinta と de gesto, son expreión de matices de su alma. A poner tanta atención en tonos de pisaje, de bambú, de hoja, pintor expresa en realidad, sus propios estados de ánimo.

[···]

Persona creativa es aquelque es capaz de procesar nuevas formas..

Dos hemisferios de cerebro.

Busqueda de equilibrio:

derecho:

- yin
- femenino
- general
- inconsciente
- caos
- comprensión
- servicio
- todo está correcto, nada es erróneo
- no admite imposición
- arte
- concepción
- función
- no tiene moral
- emoci+on
- madre
- haber
- tinta
- oscuro
- tierra
- materia

izquierdo:

- yang
- masculino
- específico
- consciente
- orden
- entendimiento

- trabajo
- bueno と malo
- obligatorio (impone)
- cultura
- concepto
- normas
- moral
- razón
- padre
- tener
- pincel
- claro
- cielo
- espíritu

> "···dos pares *yin-yang* と vacío-lleno tienen nexos tan estrchos que, en muchos de sus usos, casi se confunde. Tna es así qeu muy pronto ya en *Libro de Las Mutaciones*, mientras idea de lleno puede ser sugerido por línea llena, –, signo de *yang*, de vación puede serpor línea quebrada, - -, signo de *yin.* Esta altísima lńea quebrada es bastante significativa de por sí; dos unidades superadas por espacio que es, precisamente,"vacío"と que en óptica de *Libro de Las Mutaciones* suscita transformación."

コングか Vacíos

> "Los pintores modernos sópréstan prestan atención a pincel と tinta, mientras que antigusos prestaban atención a ausencia de pincel と de tinta, no estar+a lejos de alcanzar nota divina en pintura."

> "Quien alcanza su virtud primitiva se identifica con origan de universo, と por él con vacío."

Vacío

> "Eso no existente en que está que existe".

Relaciones entre sólidos と vacíos deben vivenciarse a trav+es de nuevos ojos de espíritu; sóentonces estaremos en condiciones de entender extensión de vacío necesaria para que se mantenga en equilibrio determinado sólido.

> “Si los lugares vacíos están bien puestos, cuerpo entero estará vivo, と cuantos más lugares vacíos haya menos aburrido resultará conjunto”
> .

- maestro Qing

竹

En pinturas de bambúes espaciado de hojas と ramas es de suma importancia. En bambí, movimiento de crecimiento debe ocmenzar en raíces と propagarse hasta hoja más alejada, de forma que pintor debe vivenciarse a sí mismo en ese movimiento de sodirección.

En bambú, equilibrio deb establecerse entre las cañas と hojas dispersas と aisladas, de modo que las tensiones guarden estrecha relación con los vacíos.

Pincelada Arte de pincelada fue favorecido en China por existencia de caligrafía と por hecho de que, en pintura, ejecución de cuadro es instantánea と rítmica···

···Percibir cosas concretas a través de rasgos esenciales que caracterizan.

Su belleza plástica vino luego a ser aprovechada por caligrafía. Este arte se basa, por parte, en estructura armónica か contraste de pinceladas と por otra, en aspecto sensible と variado de trazos gruesos と finos. A culminar en esticursivo と rápido, caligrafía introducjo además noción de ritmo と de aliento. Se convirti+o en arte ocmpleto. Cuando practica, calígrafo tiene impresión de entregarse por entero, de entregarse a ela vez con su cuerpo, su mente と su sensibilidad.

El pincel debe ser guiado por muñeca, codo と los hombros, と no debe manifestarse con los dedos, debe ser sostenido de manera que pueda moverse libremente en cualquier dirección, de arriba, abajo, a derecha と a izquierda según necesidad de trazo. Después de poco de práctica llega a ser gesto natural, と en las pinceladas aparece centro, llamado núcleo.

importante es plicar con fuerza チ, donde se manifiesta espíritu de artista.

Pincelada es espina dorsade pintura. Puntos, líneas と curvas, deben de ser naturalmente rítmicas, cuando pincel toca papel, hay diferencias de golpe, de vlocidad, de ángulo と dirección.

> ···*pincelada única es línea que une espíritu de* 人間と *universo*
>
> “tinta utiliza pincle cuasi fuese su carne と huseo, pincel utiliza tinta cual si fuese su folr espiritual (*yin-yang*).”

- Shen Hao

  De qué arbol florido

  No sé

Pero, ¡ah! qué fragancia

- ばしょ

[···]

Hojas caídas

vienen volando de algún lugar

otoño está acabando

- しき

Escuchamos los insectos

と las voces humanas,

con distintos oídos

- ワフー

Nada indica

en voz de cigarra

que pronto morirá

- ばしょ

[···]

gente es poca,

hoja cae aquí

cae allí

- いっさ
- El corazón と mano se corresponden entre sí
- soltura de espíritu requiere soltura de pincel
- finalidad de pintura es plasmar vitalidad de espíritu

Trazo Para pintor, trazo realizado es realmente víncuentre homre と sobrenatural, ya que trazo, por su unidad interna と su capacidad de variación, es uno と múltiple. Encarna proceso por que hombre que dibuja alcanza los gestos de Creación. El trazo es, a vez, soplo, *yin-yang*, Cielo-Tierra.

Trazo no es línea sin relieve ni simple controno de formas. Debe captra línea interna de las cosas , así como sopque las anima.

Por grosor o finura de pincelada, concentrado か diluid, presión と pausa, trazo es a vez, forma color, volumen と ritmo, implicando desndidad fundada en economía de medios と totalidad que engloban pulsacion de hombre.

Artista

Brillar と *errar*

Mente brillante está siempre en calma, en acción responde a 10.000 cambios. Incluso cuando está activa se ahlesencialmente en calma.

Mente errante está siempre agitada; en quietud produce 10.000 pensamientos. Incluso en reposo, siempre se halla, básicamente, en movimiento.

Desde muy antiguo se ha dicho: “apaga siempre mente agitada, nunca apagues brillante.”

Mente brillante es mente de *Tao*, mente errante es mente humana. Cuando se dice que mente de *Tao* es vaga, esto quiere decir que es sutil と difícil de ver. Cuando se dice que mente humana está en peligro, esto quiere decir que se halinsegura と desasosegada.

Incluso en mente humana se halmente de *Tao*; inclsue en mente de *Tao* se halmente humana, es cuestión de mantenerse persistentemente centrado と equilibreado en actividad と en quietud, de manera que mente brillante esté siempre presentey mente errrante no se mueva.

Entonces, que era inseguro se convertir+a en apacible, と que era vago se hace nítido.

En ese momento, mente errante vuelve と *Tao* libre de erros, se realiza. Esto es que *I Ching* llama “volve para ver coraz+on de cielo と de Tierra.”

En Tao と en Pintura El *Tao Te King* dice:

> “*Las cosas unas veces marchan delante と otras detrás; a veces son fuerte, a veces débiles, a veces se reproducen vigorosas, otras veces decaen. Por eso sabio renuncia a mucho, rechaza grande, rechaza exceso.*”

道

かいねか unidad de coherencia Desde movimient ode rotación de universo hasta nuestra propia inspiración no hay nada que no sea *kaine*.

“Abrir-unir”か”caos-unión”, “expansión-contracción.”

No hay nada que no contenga a vez los movimientos de expansión と contracción. Allí donde las cosas crecen と se expanden hay 「かい」、donde se contraen hay 「き」。Cuando uno se expande (かい)、y entonces se consigue inefable soltura と espíritu inagotable.

A coger pincel と ponerse a esbozar composición, no hay ni somomento en que pueda prescindirse de かい。

"*En todas partes と siempre, blando desgasta duro (agua desgasta piedra). El no-ser penetra incluso donde hay fisruas (cuerpos más homogéneos, como metal と piedra) De allí saco conclusión de eficacia suprema de no-actura. ¡Silencio と inacción! Pocos hombres llegan a comprender su eficacia.*"

- ラオ・ツ

神

Bibliografía

- CHENG、Francais: *Vacío* か *Plenitud*。Eidicones Siruela、1995 年。
- WATTS、Alan: *El camino de Tao*。Kairós、1976 年。
- SUANASCINI、Osvaldo: 禅 *Pintura* と *otros ensayos sobre* 日本の *arte*、Ed。Kier、1978 年。
- BANCRAFT、Anne: 禅。Ed。Debate、1994 年。
- EDWARDS、Betty: *Aprende a dibujar con lado derecho de cerebro*。Ed。Urano、1993 年。
- CAFE、Sonia: *Meditando con los ángeles*。Ed。Errepar、1973 年。
- DURKCHEIN、Karlfried Graf: *Hara*、*Centro vitade Hombre*。Ed。Mensajero、1989。
- MANZANO、Alberto; たかぎ、つとむ: *Estaciones* の俳句。Ed。Bilingue、1985。
- RACIONERO、Luis: *Textos de Estética Taoísta*。ALianza Editorial、1983 から 1992 年。
- LAO-TZU: *Tao Te King*。Ed。Obelisoc、1990 年。
- LAO-TSE: *Tao Te King*、Segunda edición。MandaEdiciones、2004 年。
- ROWLEY George: *Principios de Pintura China*。ALianza Editorial、Madrid、1981 年。
- "Taoísmo と Arte Chino"*El Paseante*、número triple (20-22)、1993 年。

NOTA SOBRE FIRMAS: 漢字 utilizados para firmar están hechos con propósito estético、そして no es utilizada ténica manuade chino-日本の caligrafa。

Índice

- Presentación
- 私の先生
- はら
- …de Pintura
- ジンとヤング

- コングか Vacíos
- Vacío
- Pincelada
- Trazo
- Artista
- En Tao と en Pintura
- 115 かいねか unidad de coherencia
- 123 Bibliografía

  Autora: Lourdes Parente ha encontrado en arte oriental、que hoy practica perfección、mejor forma de expresarnos su talento creativo、que elviene almacenando desde Brasil、dónde cursó sus estudios。Todo su talento creativo、que recorrió caminos de figurativismo en epćca、y de abstracionismo en otra、se ha visto ahora enriquecido con esa síntesis especiaque solamente 墨絵 nos ofece。Pienso que Lorudes Parente está inciiando camino que habrá de darnos grandes alegrías en futuro muy próximo a todos que admiramos su trabajo

- Mario García Guillén、critico de arte de APCA、ABCA と AIC